Скворцова Л.В.

Музыка ХХ века – 1 час

Для 4 курса: Н+С; Ф+СНП+ХНП

31.03.2020г.

Тема: Жизнь и творчество Д. Мийо.

 Дариус Мийо – французский композитор, дирижёр, музыкальный критик и педагог, один из участников «Шестёрки». Мийо считается одним из самых плодовитых композиторов ХХ века, ему принадлежат 443 сочинения, не считая неизданных.

Мийо родился 4 сентября 1893г.в Экс-ан-Провансе в еврейской семье, его родители – Габриэль Мийо и Софи Аллатини. Музыкальное образование он получил в Парижской консерватории, где обучался по классам скрипки, композиции (у Андре Жедальжа и Шарля Видора) и дирижирования (у Поля Дюка). Так же частным образом Мийо занимался композицией с Венсаном д*Энди. В консерваторские годы он знакомится с будущими коллегами по «Шестёрке» - А.Онеггером и Ж.Тайефер.

Первый серьёзный композиторский опыт Мийо относится к 1913 году: он написал Струнный квартет и на его премьере сам исполнил партию первой скрипки. В 1916году он отправляется в Бразилию в качестве секретаря посла Франции Поля Клоделя, своего друга, известного французского поэта. Увлечение латиноамериканским фольклором привело Мийо к созданию сборника фортепианных пьес под названием «Бразильские города». Позже возникла оркестровая редакция. Уже в этом сравнительно раннем произведении сказываются типичные черты манеры письма Мийо: графическая острота интонационно-ритмического рисунка, терпкость гармонического языка, нередко включающего и политональные построения, аскетичность фактуры. И во всех случаях — исключительная экономия выразительных средств.

После двухлетнего пребывания в Бразилии Мийо возвращается в Париж. Тогда-то и складывается «Шестерка», а у Мийо начинается активная композиторская деятельность. Музыке композитора этого периода (конец 1910-х – начало 1920-х годов) свойственны задор и эксцентричность, что можно отнести в первую очередь за счёт влияния яркой личности и музыки Эрика Сати, неформального «вождя» группы «Шести» и на протяжении более десяти лет – старшего друга Мийо. В своём творчестве Мийо также отразил и свои бразильские впечатления.

В 1920 году композитор оказался едва ли не единственным из музыкантов, кто активно поддержал очередное изобретение Сати – «Меблировочную музыку», спустя полвека приведшую к образованию целого направления в музыке, такого как минимализм. Более того, Мийо участвовал в организации одного из концертов (вернее антрактов) меблировочной музыки 8 марта 1920 года в галерее Барбазанж и оставил интересные воспоминания об этом «эпатажном событии». Хотя сам Мийо не стал сочинять меблировочную музыку, некоторые исследователи отмечают, что участие в проекте привело к появлению в его творчестве урбанистических и конструктивистских идей. Как раз в это время у него появился эксцентричный замысел – написать цикл песен для голоса с инструментальным ансамблем на текст каталога с выставки под названием «Сельскохозяйственные машины». И хотя по существу этот проект был весьма далёк от меблировочной музыки Сати, он окончательно закрепил за Мийо звание самого дерзкого из экспериментаторов молодой французской музыки.

В 1922 году во время гастролей в качестве дирижёра в США Мийо впервые услышал джазовую музыку, что произвело на него большое впечатление и оказало огромное влияние на его творчество. Уже через год появляется балет «Сотворение мира», в музыке которого активно использованы элементы джаза. В конце 1924года Мийо снимается в легендарном кинофильме Рене Клера на музыку Э.Сати «Антракт». В 1920-е – 1930-е годы он продолжает концертную деятельность. В 1926 году посещает Москву и Ленинград.

Мийо всегда жил интересами общества и эпохи, занимал прогрессивную позицию в оценке политических ситуаций, волновавших мир в период между двумя войнами. Славные революционные традиции Франции сказываются во многих произведениях Мийо, в частности в его вкладе в коллективный труд — музыке к спектаклю «Свобода», поставленному в конце 30-х годов.

Творческая дружба связывала Мийо с Роменом Ролланом. К его пьесе «14 июля» Мийо написал музыку, пронизанную пафосом песен тех дней, когда пала Бастилия. В 1937 году, к открытию Всемирного конгресса против расизма и антисемитизма, Мийо создал кантату с выразительным названием «Рука, протянутая всем». Естественно, что Мийо должен был покинуть Францию, когда ее оккупировали фашисты (1939г.). В период немецкой оккупации почти все родственники многочисленной семьи Мийо погибли в концентрационных лагерях и лагерях смерти. Этому трагическому событию спустя десять лет была посвящена кантата «Огненный замок» (1954г.).

К 1940 году композитор перебрался в США, где по рекомендации дирижёра Пьера Монте он получил преподавательскую должность в колледже Миллс в Окленде. Одним из наиболее известных его учеников стал в будущем знаменитый джазовый пианист и композитор Дэйв Брубек.

Шесть лет Мийо провел в США. Чувства и переживания, испытанные им, изгнанником, вызвали к жизни наиболее глубокие его произведения. Не случайно именно в годы войны и в послевоенные годы им написано 12 симфоний, Французская сюита, опера «Боливар», посвященная национальному герою стран Латинской Америки. По возвращении на родину в 1946 году он с присущей ему творческой одержимостью приступает к работе над крупными произведениями, следующими одно за другим. Отметим Четвертую симфонию, посвященную 100-летию революции 1848 года (программные названия частей дают ясное представление о драматургии и идейной направленности произведения: I часть — «Революция», II — «Погибшим республиканцам», III — «Завоевание свободы», IV- «Памяти 1848 года»),

После окончания Второй мировой войны Мийо периодически возвращался во Францию, давал мастер-классы в Парижской консерватории и продолжал преподавать в Миллсе до 1971года. Последние годы тяжело больной композитор, прикованный к инвалидной коляске, провёл в Женеве, он умер 22 июня 1974года.

Дариус Мийо — автор огромного количества сочинений. Им написано 17 симфоний (из них — 5 для камерного оркестра), 5 фортепианных и 3 скрипичных концерта, 18 струнных квартетов, 12 опер, из которых наиболее известны «Христофор Колумб», «Бедный матрос», «Медея», «Несчастья Орфея», около 15 балетов, в том числе «Бык на крыше», «Сотворение мира» (по негритянской легенде), «Весенние игры», «Сны Якова». К этому списку следует добавить десятки кантат, вокальных и инструментальных ансамблей, симфонических увертюр и сюит (среди них — особенно популярная у нас Провансальская сюита и «Скарамуш» для 2-х фортепиано).

Литература

Учебник: Гивенталь И., Щукина Л., Ионин Б. «Музыкальная литература зарубежных стран» -

 М., 2005г., вып.7.